

JI CHU RU MEN ▶

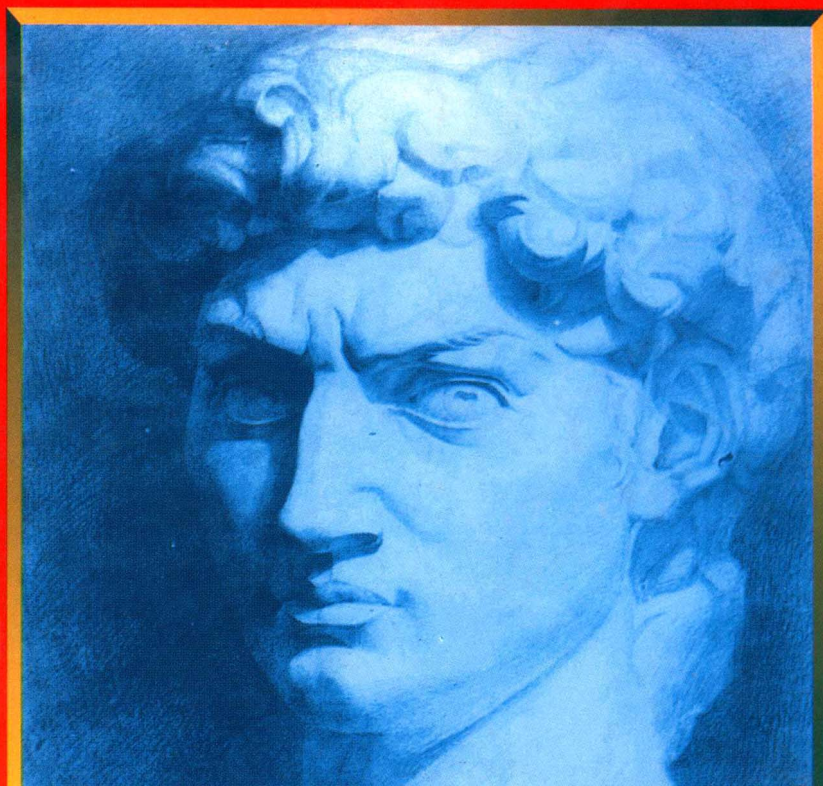
QIAN BI HUA JI FA

中国画报出版社

基础入门

铅笔画技法

怡泓 李弘 等编绘

●怡泓 李弘 等绘编

铅笔画技法基础入门

●中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

铅笔画技法基础入门/怡泓等编绘. -北京:中国画报出版社,1998.2

ISBN 7-80024-420-2

I. 铅… I. 怡… III. 铅笔画-技法(美术)N. J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 01616 号

铅笔画技法基础入门

怡泓 李弘 等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

文物出版社印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开 3 印张

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN 7-80024-420-2 定价:8.50 元
J·421

目 录

一、铅笔的性能与选择	(1)
二、铅笔的功能与作用	(2)
1. 铅笔的色质与表现性	
2. 铅笔造型的认知性	
三、画铅笔画的基本工具	(3)
1. 纸	
2. 橡皮	
3. 其它	
四、铅笔的使用技法	(4)
1. 如何握笔	
2. 使用技法	
五、铅笔写生训练	(7)
1. 观察方法	
2. 构图与透视	
3. 绘画步骤	
4. 写生练习	
六、写生作品赏析	(26)
七、国外优秀作品选登	(36)

一 铅笔的性能与选择

笔是人类用于书写与绘画的最主要、最基本的工具。它的种类繁多,能适应各种不同的表现要求;其中铅笔因具有柔韧、色调丰富和易于修改的特性,所以特别适合初学绘画者使用。

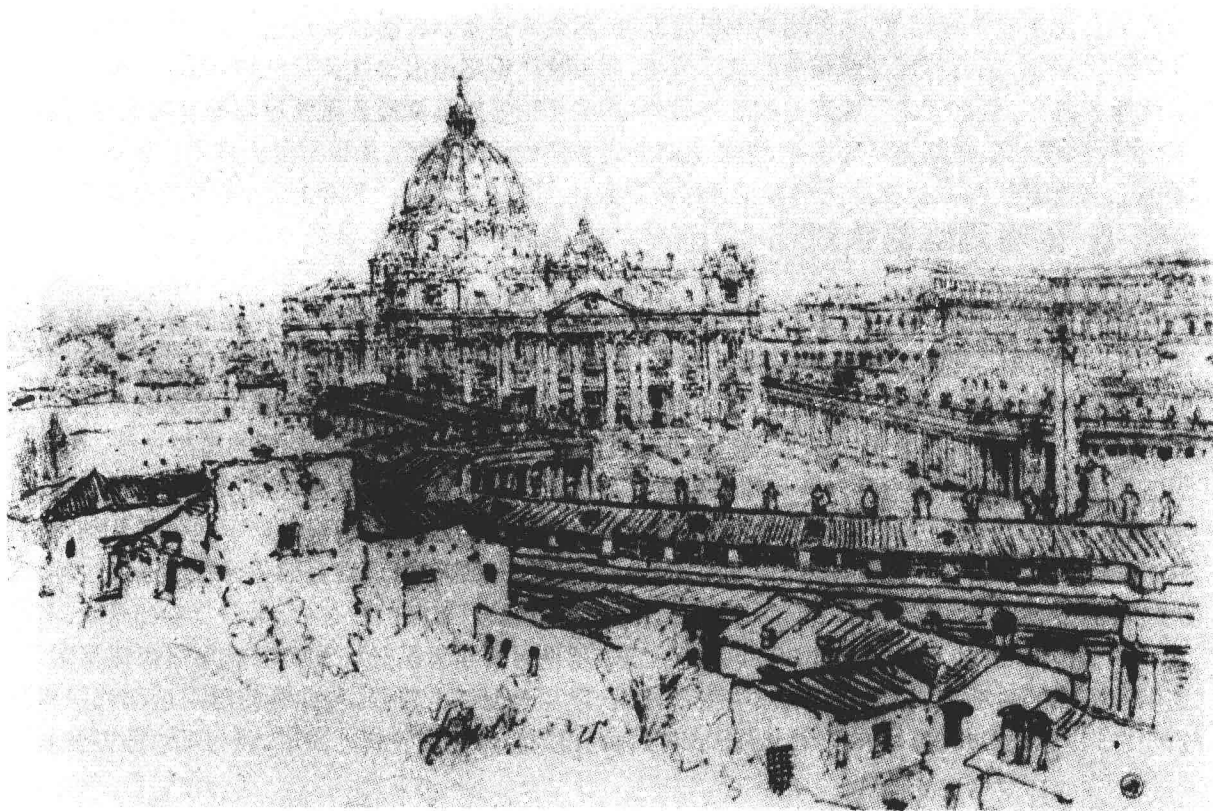
一般来说,铅笔可以划分为软铅、硬铅及软硬适中这三种类型。所谓软、硬实为铅色的重与轻,铅质软色重、铅质硬则色轻。

为了便于区别与选用,制造商都会在笔杆的一端印上阿拉伯数字和英文字母 H、HB、B。这里 H 即代表硬, B 代表软, HB 表示软硬适中;这样再配以不同的阿拉伯数字,就反映出铅质在软、硬程度上的变化。具体为数字值越高,它的软硬度越大。如 5B 比 4B 铅质软,而 6B 比 5B 铅质更软;或 5H 比 4H 铅质硬,6H 比 5H 铅质更硬等。不过铅笔的型号虽然较多有十余种,但太软或太硬的铅笔,初学者使用起来就会产生很多问题。比如过硬的铅易把纸划出凹痕,过软的铅很容易搞脏画面等,因此不宜选用;通常在 2H—3B 或 4B 之间选择是比较合适的。

从型号的齐全及质量等因素上讲,国产“中华牌”绘画铅笔是性能较好的表现工具。

圣彼得教堂

安格尔

二 铅笔的功能与作用

用铅笔画画,是最普遍,最具广泛性的艺术活动。特别是对于初学者而言,通过对铅笔的使用,有助于掌握造型艺术的基本表现规律,培养深入细致的分析与观察能力,达到认识与研究综合性发展的目的。

1. 铅笔的质地与表现性

铅笔的软、硬质地这种客观差异,对绘画的表现有何影响呢?首先说,地质的变化直接导致了色阶的丰富;同时也为造型的精细组织创造了物质条件,使得我们可以根据客观对象不同的质地及深浅色调,有所选择的来使用铅笔,从而画出浓淡、强弱的色块来。这一点在素描的基础阶段作用是尤为突出的。当然,绘画的表现以及浓淡的层次,不会只是依靠客观的铅笔质地来完成,重要的还是使用铅笔的手的作用。即通过臂力及腕力作用于手指产生轻重的压力,来使色阶进一步丰富,从而取得满意的艺术效果;这一点不容忽视。

其次,铅笔的软、硬差异,也使得在实践的应用中更加灵活,表现性更加宽泛。这里暂且抛开作用力及用笔变化等因素,单就铅笔的铅质而言,用硬质铅笔画出的线条及色块,轻细利落,有洁净柔雅之感觉,适宜营造工整精美的艺术风格;而用软质铅笔画出的线条及色块,劲健厚实,有粗犷浓重的感觉,适宜营造干练奔放的艺术风格。这些无论是对画素描还是画速写都有着很深的影响,也可以说它们是深化审美情趣,抒发主体创造激情的客观保障。

2. 铅笔造型的认知性

绘画是造型艺术,然而作为基础训练,如素描或速写,其目的却并非是单纯的训练造型;更重要的还是培养初学者科学的观察方法及学会正确表达自身感受的能力。

我们知道一幅写生作品的完成,需要有由浅及深这样一个过程,这其中既包括表现方面,也包括认识方面。表现方面的“浅”与“深”是指从起稿到完成,从大体至深入刻画造型过程。而认识方面的“浅”与“深”是指从对客观的最初感受到主观的深入理解,即从感性到理性的发展过程。这里,表现与认识是互为因果不可分割的,是反复于绘画过程之中的。表现为认识提供了基础,而认识的深入又是指导绘画实践趋于完善的主观依据。应该说这种既表现又研究分析的训练过程,也是目的。

那么,具体到使用铅笔与认知性的关系上来,就是当初学者画研究性的习作素描或速写时,在由浅入深的过程中,往往会因观察方法的不对、以及表现能力较弱,造成画面出现这样或那样的问题,如结构不对,形体不准,色调花乱等。这时铅笔的特性就显露出来了,我们可以通过橡皮

来调整,擦去需要改动的部位,重新表现。这样做,一是可以使作业继续深入下去,直至最终完成。二是通过修改使得形象思维在反复中得以深化,使认识的能力不断提高。从而学会整体地、全面地认识事物和分析事物。试想,如果在绘画时出现了错误,但苦于无法修改,怎么能正确表达出形象的本质,又如何谈及深入的理解呢?况且,终日面对错误百出的作业,对初学者自信心的树立也是有很大影响的。因此,从工具的性质上讲,铅笔对于初学者提高观察与认识的能力,培养独立的思考方式是大有益处的。

三 画铅笔画的基本工具

1. 纸

铅笔与纸是画铅笔画最基本的使用工具。一般画铅笔素描时,商店出售的素描纸比较好;它的纸质坚实平整,适宜做深入细致的刻画。而且涂擦之后不宜产生划痕和“起毛”的现象。另外,也有人喜欢用水彩纸来画,因它的纸质坚实、纹理较粗,所以能够产生出朴拙的和粗涩的特殊效果。

若是画铅笔速写,相对来说对纸张的要求就宽松许多,只要纸面不是非常的光滑,纸质结实能够吃“铅”就都可以使用。而且从训练的角度讲,对纸张的广泛试用,可以帮助初学者熟悉和掌握工具的特点,丰富表现的形式。

2. 橡皮

画铅笔画橡皮是非常重要的辅助工具。每当初学者在绘画的过程中,表现上出现问题时,它就会帮助你进行修改,甚至还能够代替笔而发挥更大的作用。如减弱色调、调整色阶、提亮局部等,从而使造型的表现更加完善。

目前市场上可用于绘画使用的橡皮有“塑料橡皮(俗称“香橡皮”)",它的质地柔软,清除铅迹的能力较强,且不会损伤纸面;价格上也适中,因此较为常用。但初学者需要注意,使用时不要过

分用力,或反复在某一部位不断涂擦,同时要保证橡皮的清洁使用。否则,极易将铅粉磨于纸面的纹理之中,使纸面黑而腻,甚至光亮。

另外有可塑橡皮:它的质地极软,完全不会损伤纸面,其可塑的特性既适合小范围的清除,又能够做大面积的修改;特别是对色调层次的处理极为有益。不过在价格上相对贵一些,一般也只在美术商店有售。若抛开价格因素,它应是首选的涂改工具。

还有绘图白橡皮;它的使用历史最长,是传统的绘图用橡皮。与前两种相比其质地相对较硬,清除铅迹的作用稍弱一些,用力过大容易损伤纸面;但它的优势是能使画面的中间层次较丰富,柔和的效果明显。

上面简要介绍了几种橡皮的特点,初学者可以酌情使用。最后有必要再提醒一句,橡皮的修改之便,不应造成绘画者主观上的依赖思想,以至放纵和无节制的使用它。多思考、多分析,努力提高脑、眼、手的协调能力,尽可能少出错,少修改,这才是对橡皮作用的真正理解。

3. 其它

画铅笔画其它的辅助工具包括有:画板、画架,一般是用来画长期的素描作业。速写本(夹),是为画小幅速写以及外出写生准备的。定画液、喷嘴,是为作品(作业)的保存提供可能的工具。这些在美术用品商店均可以购到,个人可根据自身的需要选择。

四 铅笔的使用技法

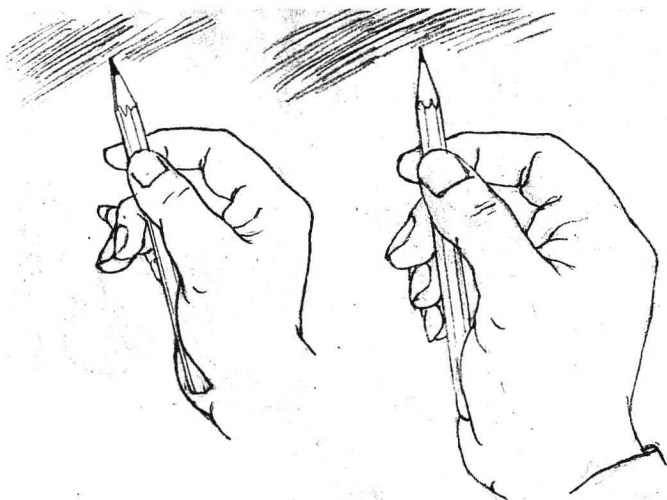
熟悉了铅笔的特性及功能,下面将介绍铅笔的使用技法,它包括如下的几个方面。

1. 如何握笔

关于握笔的方式是没有严格的要求和规定的,只要掌握稳定、运转自如这个原则即可。为了使初学者有更直接的感性认识,下面就大家广泛使用的握笔方式介绍一下。

通常画素描时采用的是持棒式,即将笔杆一端置于掌内,用拇指与食指捏住,其余三个手指虚握,起辅助与支撑的作用(图1)。之所以要这样,是因为运用此法手指及腕部的生理组织相对放松,其活动更具灵活性;同时与手臂的协调能力得到加强,使得运转及角度的调整就更加自如,从而有利于力量的调配,自然也就增加了表现的力度。不过,由于画研究性素描相对比较细致,

(图 1)

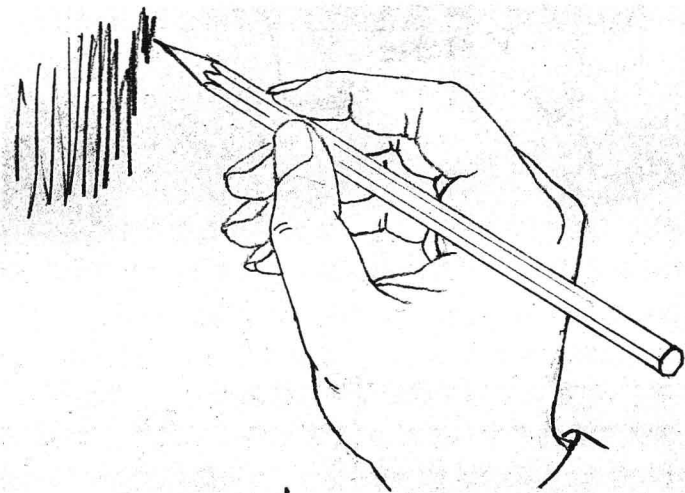
因此在绘画的过程中,特别是画局部的细节时,为了求得稳定,可以将小指抵在画面上(用指尖起支撑作用,但要注意不能蹭画面)来进行描绘。或者按写字的握笔方式来进行细部刻画也是实用的。

要是画速写,画幅稍大时仍可采用握棒式,只是握笔的位置要相对靠近上端(笔尖),且笔杆不宜过长,这样它在手中就会更加灵活。

若是画较小幅的速写,一般还是以采用写字时的握笔方式为宜(图 2)。

2. 使用技法

使用铅笔的方法主要体现在中锋、侧锋的用笔上以及对线条的组织上。笔竖取中锋,笔横则取侧锋。中锋用笔笔触纤细线条劲健,侧锋用笔笔触粗阔线条松散(图

(图 2)

3)。在整体的形象表现中,这种粗细、浓淡、健柔的变化,也就形成了铅笔丰富的绘画语言。

具体到使用的方法上来,就是要明确用笔。其中最根本的一点即如何来“用”。前面已经讲过使用铅笔力量的调控是非常重要的,力大色就深,力小色就浅。这里力的大、小是要有一定“度”的,少则不足,过则失质。如:使用软质铅笔画颜色较重的物体,若力量不够铅笔的性能就无法发挥,物体的质感就不能真实地体现出来。但是一味的用力,缺少轻重的变化,又会使其乌黑一片没有层次,生机无存。特别是使用硬质铅笔时就更要注意,否则就会划伤纸面,而无法修改。

一般来说,画素描作业时,起稿阶段的用笔相对较轻,线条的处理以侧锋松散为宜,这样便于修改。初学者可使用中性质的铅笔来画。铺设大关系阶段用笔要均匀,轻重要适当不能“花”,这时可使用稍软一些的铅笔侧锋来画。之所以要用稍软点的铅笔,是因为在软质铅笔画的线条上再用硬质铅笔刻画时附着力强宜于表现,反之附着力弱,而且过于用力画面会产生滑腻的现象。深入刻画阶段用笔就要更加严谨,应根据明暗的不同来选择和使用不同质地的铅笔,并且要适当的

(图 3)

(图 4)

削尖笔芯,尽量以中锋完成细节部位的刻画。

若画短期的速写作业时,对于用笔的要求是线条流畅,充分利用中锋与侧锋的表现方法使之有粗细、轻重、刚柔、疏密的组织变化。这时最好使用稍软一些的如 2B 或 3B 铅笔;画前削好笔芯但不要过于尖细,随着使用它会磨圆磨秃,只要使用时转动它就能产生自然的粗细变化,这样更有利于丰富你的表现。

另外,画有明暗效果的素描或速写时,其面的造型是通过排线来完成的。因此,下面介绍一下相关的排线方法及注意事项。

首先,线条的排列要有序,要心静手稳,一笔接一笔的排,切忌乱涂没有章法。

其次,起笔与收笔都要较轻,这样衔接才能自然,也就能避免画面“花”“乱”的现象发生。

再有,线条的交叉组合要有角度的变化,这样层层深入就不会出现斑点。要尽量避免十字交叉的组合。

以上线条的排列见(图 4)示意。

最后补充一点,造型面的层次变化,通过线条的排列组织,虽然可完成,但有时为了柔润的效果,我们也可以通过手指的涂擦或用纸笔(用纸卷成的笔)来擦出,这也是可行办法,但不要过滥使用此法。

五 铅笔写生训练

写生是面对自然、面对客观去研究规律,发现规律最基本的,也是最重要的手段。通过写生,可以提高对生活中形象的感应能力,使造型的基础更加牢固。所以初学者一定要对写生训练给予足够的重视。

下面介绍一下与写生相关的常识。

1. 观察方法

无论是画素描还是画速写,观察方法都是首先需要解决的问题。可以这样说,观察方法的正确与否直接影响着写生作品的成败表现。

那么怎样的来观察才是正确的呢?

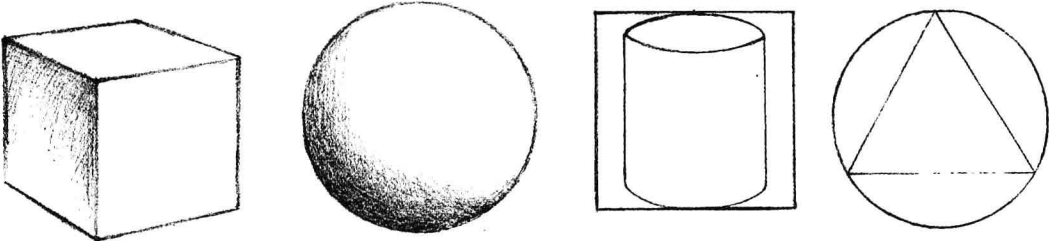
在回答这个问题之前,让我们先来认识一下什么是结构,以及结构在绘画表现中的重要作用。

我们知道,绘画是造型艺术(画铅笔写生则是这造型艺术的基础学科),而造型是包括结构、空间、比例、明暗等诸多因素在内的。其中结构就是指客观形态的内部组织关系,是能够起支配作用的不同特质与功能。它亦是帮助我们认识客观形态本质的最根本的依据。不懂结构,就只能停留在客观的表面现象上,画出来的也就只能是一个孤立的轮廓而已。所以了解结构掌握规律,才是正确的造型观念和意识。

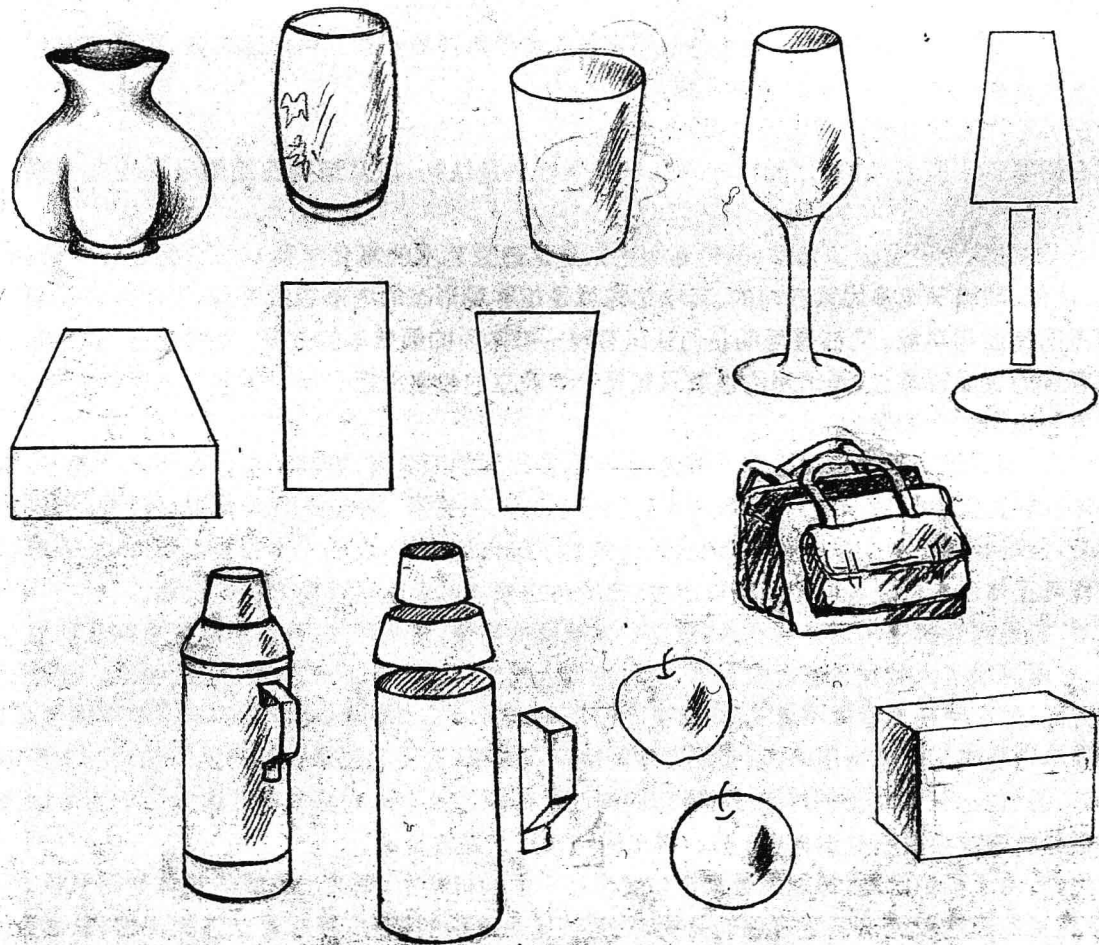
好了,现在回到观察方法上来。首先,面对所要表现的对象时,眼睛不要只盯在一个地方,要全面地观察整体地来看,通过比较来确定它们各自的存在关系。特别是在具体表现阶段,虽是局部刻画,但观察上仍必须是从整体出发,只有做到了整体的观察,表现才不会脱离实际,绘画的意义才能真正体现。可以说时刻从整体出发,牢固树立整体的观念是观察方法的灵魂。

其次,是树立起基本形体的观念,建立立体观察的习惯。这是因为,客观形态是多样化和复杂化的,它既满足了人类视觉感官的需求,同时也为人类的认识带来了一定程度上的困难。反映到绘画方面,就会使初学者摸不着头脑,甚至无从下笔。所以找出规律,将复杂的形态组织理性化,通过简单地基本形体概括出来,就会使造型明确而有规范,进而易于掌握。这里所说的基本形体就是方、圆(包括三角及圆柱)(图5),是它们构成了各种客观形态的基本存在因素。下面可以通过图形分析来观察是不是这样(图6)。得出的结论应该是肯定的。

另外,由于画铅笔画(特别是画素描),要求在平面的材料上,塑造出三维的立体空间形象。因此,单纯形的概念就无法满足表现的需要,只有转化为体积的概念,养成看立体的习惯,从高度、宽度、深度的多维角度去理解,才能真正解决造型的问题。

(图 5)

(图 6)

再有,观察与理解要同步,在感性的基础上必须要有理性的分析与研究,这样才能避免只停留在表面上的一般认识,做到观其外,知其理。画才能有份量,才能感人。

总之,正确的观察方法应是以整体为前提,通过科学的观察习惯与大脑思维的主观能动相互配合共同形成的。这其中最重要的一点即时刻从整体出发,做整体的观察。

2. 构图与透视

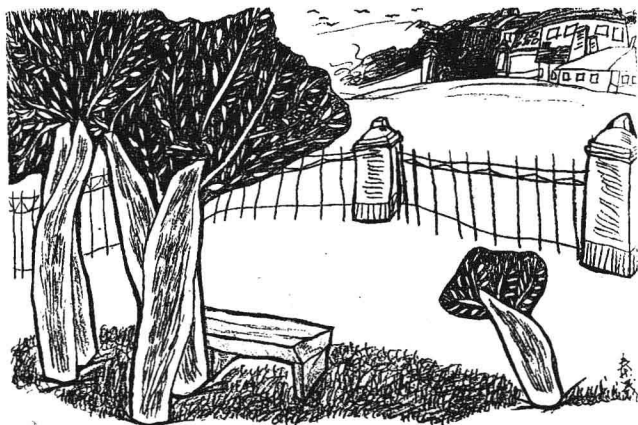
(1) 构图

进行写生时,面对客观物象,如何组织起画面的有序空间,使其具有视觉的美感,这就是所要讲的构图问题。通俗地说,就是在画稿上对客观物象做大小与疏密、均衡与对比的位置安排。初学者切不要小瞧构图的作用,它对视觉的艺术感染力是有着直接影响的。换句话说它在很大程度上将决定着写生的作品是否有魅力。只有加强构图训练,提高构图的控制能力,才能为画好写生,完成艺术创作提供基本的保障。

(图7)是几幅构图迥然的景物写生练习,供参考。

秦晨

(图7)

下面就构图所包括的内容具体介绍一下。

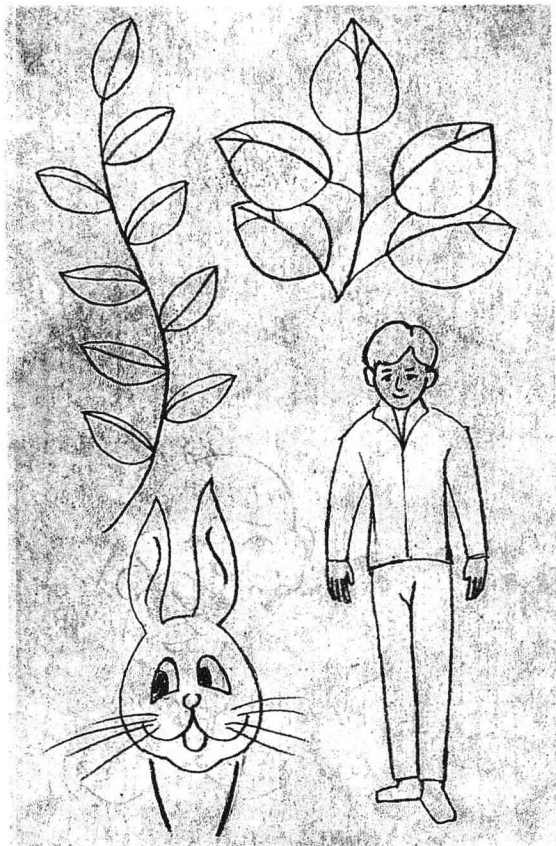
对称与均衡

这是构图法则中对美感的基本形式要求,是从符合视觉平衡与画面稳定的需要出发来满足人们审美意识的具体表现。我们知道,对称是自然界普遍存在的客观现象,不论植物、动物、还是人类都体现着对称的生长规律(图 8)。它带给人们的是庄重与祥和的感觉,是稳定的基本因素。但也正是这种对称反映到绘画构图上来,易形成呆板、单调的弱势;因此从审美的角度用均衡之变化来发展对称,取得类似“对称”的稳定感觉,对于构图的多样化是非常有益的,也是必不可缺的。严格说均衡也只是视觉上的平衡,是通过视点的支撑作用来协调画面重量,保持画面平稳的视觉效果(图 9);它打破了规则上的等份,形成量的对比,从而显示出比对称形式更加活泼和富于变化的特点。

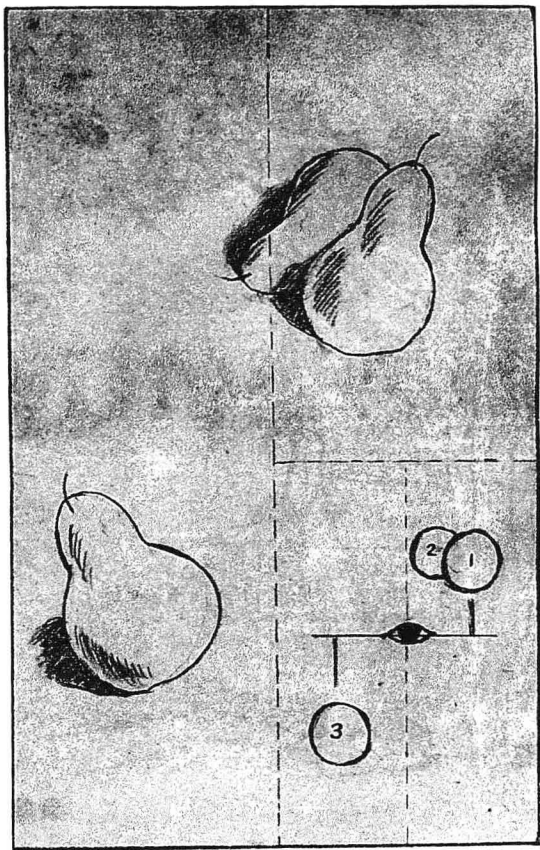
多样与统一

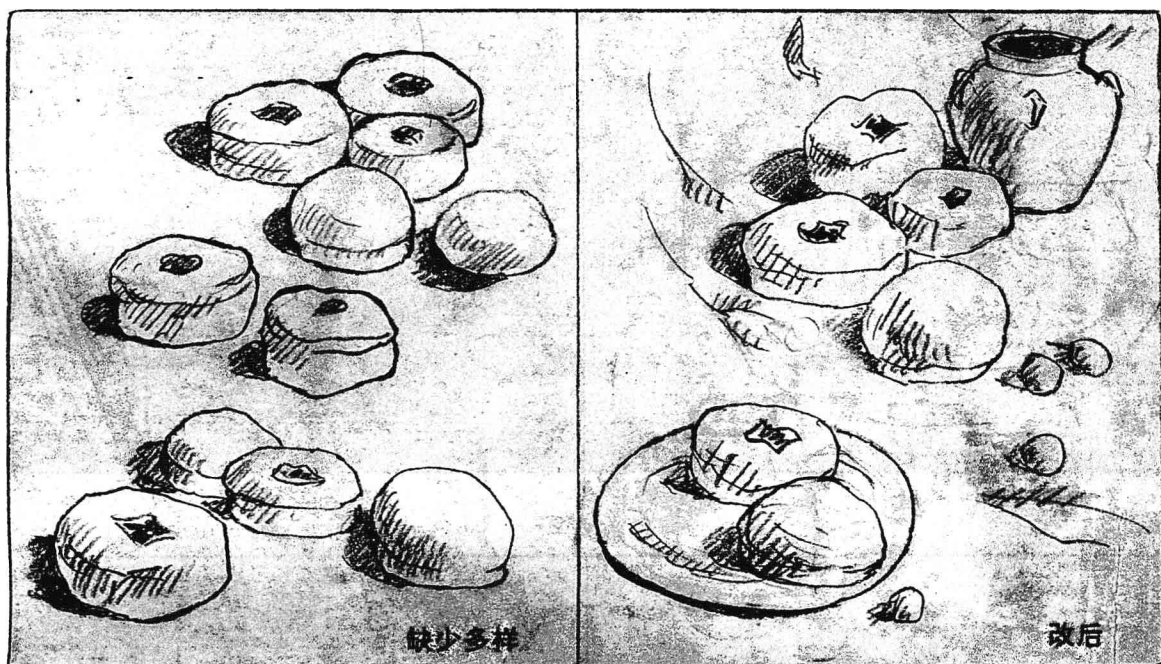
多样统一是艺术“美的法则”。是构图乃至表现最基本的原则,它代表着两个对立的方面。多样是指组成绘画的内容之间所形成的包括大小、曲直、高矮、疏密等组织的变化;统一则是指将变化的内容,置于有序的整体之中求得和谐。在多样与统一之间是既相互对立又相互联系的,缺少多样的统一,画面就会枯燥乏味;而没有统一的多样,也会给人以杂乱松散的感觉,如(图 10)与(图 11)。

(图 8)

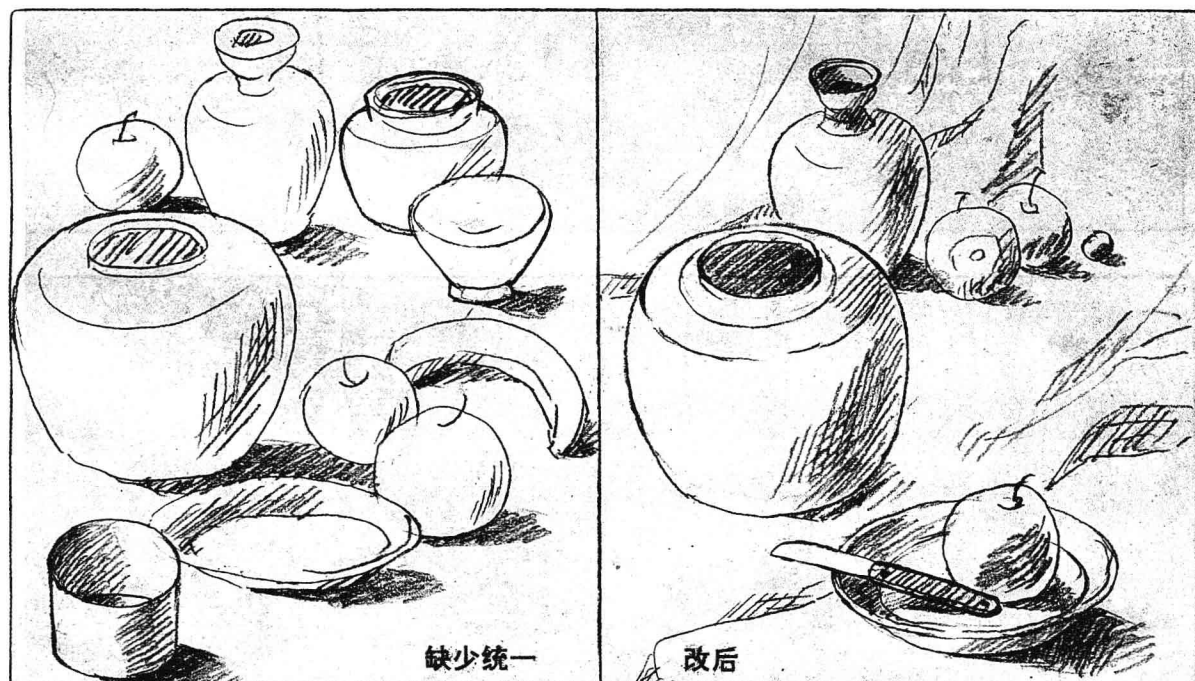
(图 9)

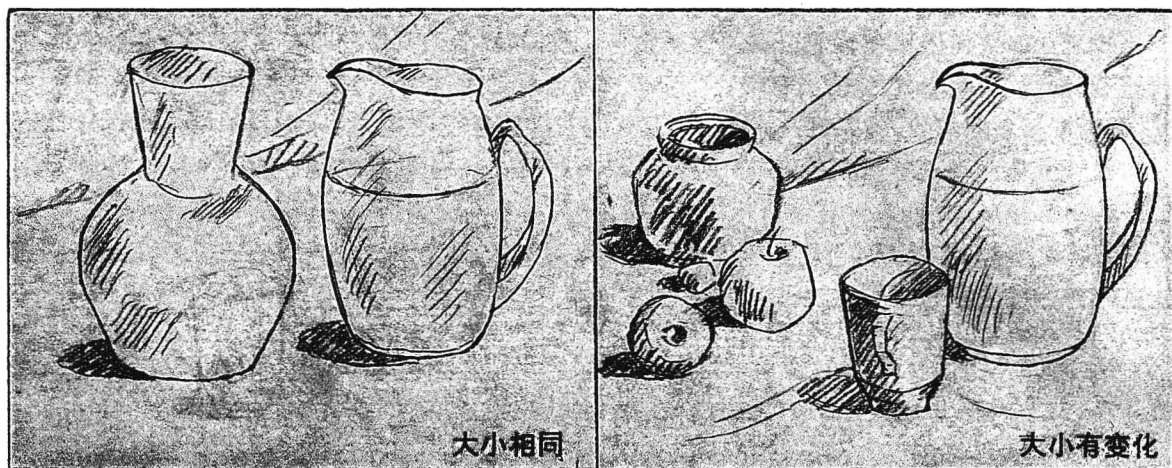

(图 10)

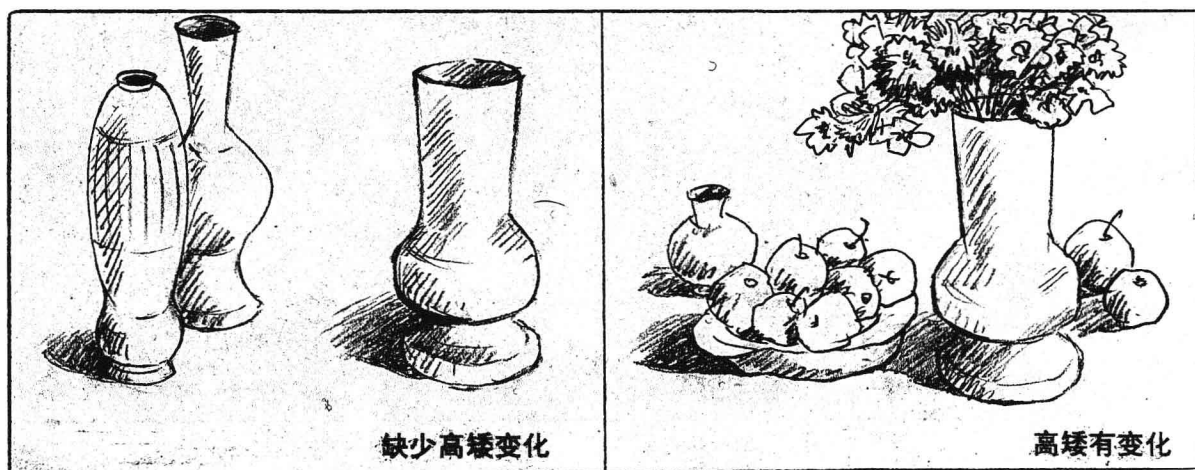
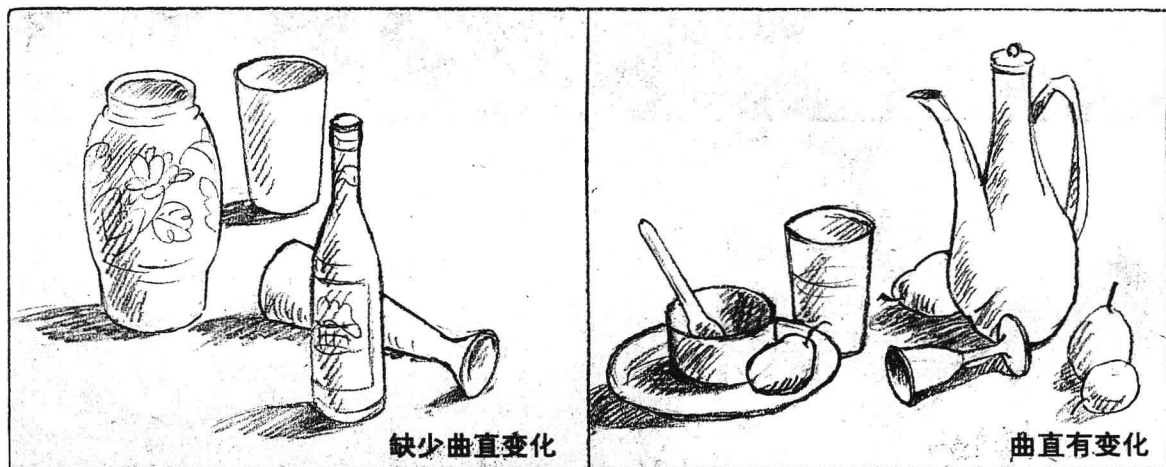
(图 11)

(图 12)

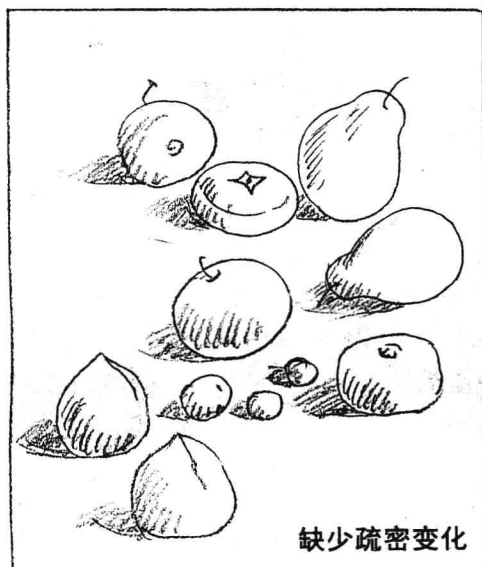

(图 13)

(图 14)

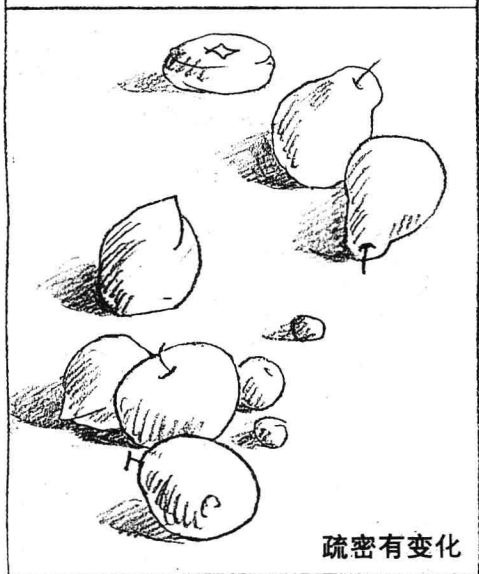
(图 15)

(图 16)

(图 17)

具体来讲,多样之大小变化是要求在构图时,物象的组织要有大、小的差异;画面上尽量避免同等大、小的物象重复出现(图 12)。多样之曲直变化是要求对内容的组织及画面的分割能体现出有曲、有直的刚柔之美(图 13)。多样之高矮变化是要求画面内容的组合要有错落之起伏状态,这样才会形成生动活泼的旋律与节奏,才能避免平淡与呆板(图 14)。多样之疏密变化是要求构图的安排应以突出重点为核心,既要有集中,也要有分散,这样形成空间的疏密对比,艺术之魅力方能尽显(图 15)。

另外,还有深浅,形状等构图的变化因素。所谓深浅,是指画面的黑白分布。它在构图中起平衡、映衬之作用,对于作品的整体效果影响至深。一般来说黑白间的组合要有侧重,不论是整体的